

提起动画，很少有人可以完全保持漠不关心的态度。动画占据着人们童年的欢娱时光，伴随好奇的青葱岁月，同样地，动画也显现在当下生活的每一个层面。不论是押井守、大友克洋等动画大师风格显著的动画长片还是《泰坦尼克号》、《侏罗纪公园》中动画技术不动声色的运用都向人们展示出动画在技术上的实用性和艺术表现力上的不可限量。

史蒂文·密尔浩舍在《小王国》中对动画作了如下描述：“一个死气沉沉的稳定的图画世界被赋予运动的神秘，这是送给这个死寂世界的生命礼物。卡通沉浸在自己的幻想之中，为它追求的不可可能的真实而欢欣，将这种建立在不可能基础上的真实作为自己最高的理想，否定实际的真实，这就是动画的深远意义。”动画在恒常的世界之外创造了一个自在自为的幻想空间，愉悦我们的感官，容纳我们的精神。也许我们每个人都需要一个这样使所有看似不可能的期望和幻想得到贮存的空间。

在“动画无极限”这个栏目中，我们将推介出当今全世界最经典、最前卫、最高水准的动画片和动画制作人。它们不仅代表着技术的进步与潜质，更昭示着人类想象力和创造力的不可限量。

动画无极限 ANIMATION INFINITE

◎ 编译：李敏敏 Translated and Edited by Li Minmin

工作室 Filmtecknarna

斯德哥尔摩的Filmtecknarna工作室对于动画爱好者来说应该不陌生。他们不久前与美国的一个反对吸食毒品的组织PDFA共同创作了一个30秒的动画广告颇受关注。该动画广告片将三维与传统的卡通相结合，采用了招贴广告和传单广告的图形风格。广告片中用计算机虚拟了未来城市中毒品泛滥的情景，整个城市受到毒品小贩和机器虫的攻击，而唯一能拯救城市的是一个小男孩耳机中的音乐。

Filmtecknarna的主创人员拉尔斯·奥尔松、约纳斯·奥德尔和斯蒂格·贝里奎斯特在斯德哥尔摩念书的时候就醉心于绘画和动画艺术。70年代，他们聚在一起一块拍摄小超8毫米影片。经过一系列热切的尝试之后，他们逐渐成为了专业的动画制作人。1981年，三个人接到了来自瑞典电影学院的第一笔委托业务，随即成立了Filmtecknarna动画工作室。90年代，该工作室又吸收了新鲜血液，约纳斯·达尔贝克和瑞士导演鲍里斯·纳夫拉蒂尔相继加入。

该工作室成员的经历和专业各不相同，有从事设计的，有搞建筑的，也有原本学习工程学的。这样丰富的专业背景成了该工作室的一大优势，使得他们在动画制作的过程中技术应用得更得心应手，创作风格更多样化，形象也不拘一格。

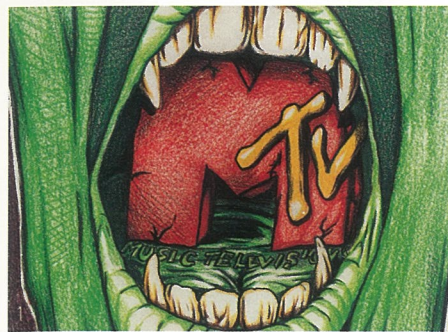

拉尔斯·奥尔松和其他成员共同导演了Filmtecknarna工作室最早制作的一些短片，但后来他主要担任制片，并从事管理事务。约纳斯·奥德尔则负责Filmtecknarna工作室的大部分电影短片、电视片和海报的制作。而其中最负盛誉的无疑是为著名歌星麦当娜最新的名为“音乐”的音乐电视制作一个40秒的动画。居住在美国加利福尼亚的斯蒂格·贝里奎斯特的主要作品包括一些电视短片和电影《巴黎的小孩》。作为Filmtecknarna最年轻的成员，约纳斯·达尔贝克的才华不容忽视，他的作品《收到我的信之前什么都别做》为他赢得了广泛的赞誉，他在该片中充分展示了将新旧技术完美结合的能力。

五位各有千秋的艺术家让Filmtecknarna的作品精彩纷呈，也为该动画工作室在生产、服务和影视行业赢得了许多重要的客户。除了自己的艺术家之外，Filmtecknarna也在全球范围内雇用自由创作者，让创作团队有更强的包容性和活力，也使得作品呈现出更强的广阔性与多元性。

1-2、听妈妈的话 音乐电视 工作室
3-4、花花公子的乳酪 单元动画 工作室

动画—设计工作室 J. J. Sedelmaier Productions

成立仅仅两年就入选《摄影杂志》评选的动画工作室风云榜的前三名，从建立至今已经先后获得了近700个电影界和印刷业的奖项，拍摄的作品在25个不同国家的100多个电影节上放映……这些骄人的业绩都属于动画和设计工作室J. J. Sedelmaier Productions。

1990年，J. J. Sedelmaier和Patrice Sedelmaie共同建立了这间工作室。J. J. Sedelmaier是该工作室的灵魂人物，他的母亲是一位平面设计师，父亲则是一名商业广告导演。父母各自的才华和优点都在J. J. Sedelmaier身上得到了继承，他从小就热衷于采取静帧采集的方式，将喜爱的连环画故事用超8毫米照相机制作成卡通片。成年以后，他更是义无反顾地将儿时最着迷的游戏变成了终身的职业。最初他作为动画师在托尼·伊斯曼等人的工作室工作过，后来逐渐开始担任制片和导演的工作。成立了自己的工作室之后，J. J. Sedelmaier和他的同伴们运用不同的技术创作了大量风格多样化的印刷品和动画片，并逐渐形成了自己的一套创造和制作方法。他们擅长用最先进的技术和复古设计的方式对原有的形象概念进行扩展和提升以生成新的创意；他们精于凭借一种特殊的技术创作出前所未有的平面印刷风格的作品。

虽然J. J. Sedelmaier Productions动画与设计工作室最为人们熟知的动画作品当数为大众、七喜等知名品牌设计制作的融合艺术性与商业需求的广告片，十年来，该工作室的动画艺

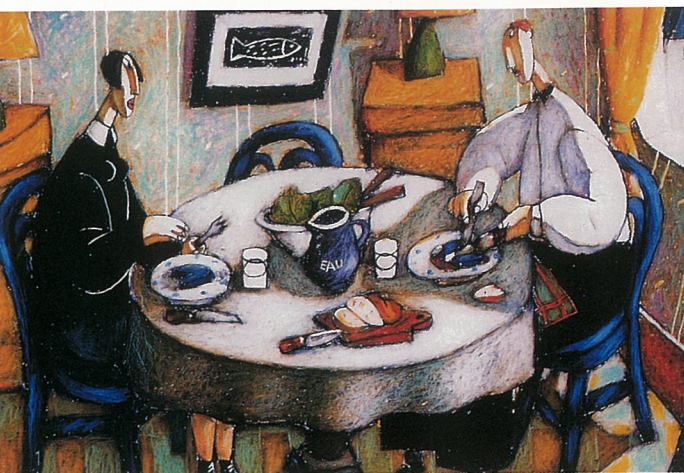
术家们也涉足了一系列最具实验性和创新性的动画系列片的创作。J. J. Sedelmaier Productions工作室的旺盛生命力和非凡创造力受到行业内外越来越广泛的认可。凭借变化多端的风格，它赢得了来自各行各业的客户，其中就有不少知名的电视台。美国音乐电视台就曾委托J. J. Sedelmaier Productions为第一季的《瘪四与大头蛋》做了长达120分钟的节目，美国国家广播公司的《周六电视欢乐屋》节目的短片制作也由该工作室与罗伯特·斯米杰尔共同承担。

出人意料的是，这样一个动画界的先锋，无数动画从业者羡慕并模仿的对象竟然是最晚采用数字生产技术的流行动画工作室之一。包括J. J. Sedelmaier在内的动画家们一直对传统的动画绘制理念和方式情有独钟，恋恋不舍。

除了动画设计和制作以外，J. J. Sedelmaier Productions动画与设计工作室在印刷品设计、包装设计、户外广告牌设计、电子书籍与刊物设计、标志设计、插图设计等方面也一直有令人瞩目的表现，著名的《花花公子》和《老爷》杂志也多次委托该工作室为他们设计。对此，业内不少人士笑言J. J. Sedelmaier在平面设计领域的出色表现应该感谢Sedelmaier家族在这方面的优秀基因吧。

1、音乐电视节目 动画—设计工作室
2-4、商业广告 动画—设计工作室

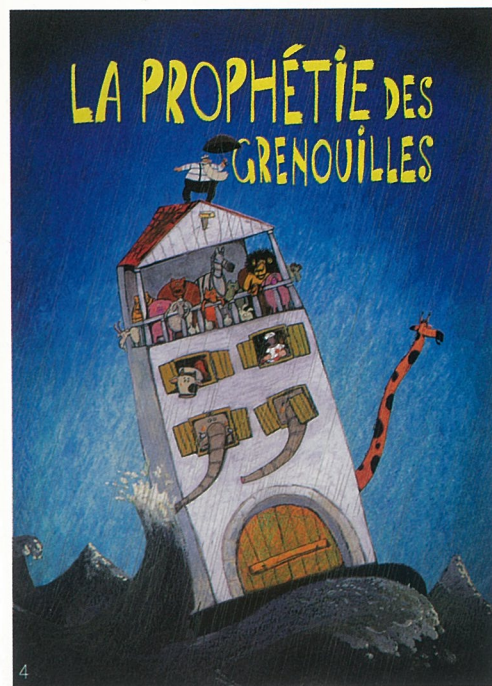

风影动画工作室 FOLIMAGE

2004 年摘下柏林电影节最佳动画电影大奖的法国动画《青蛙的寓言》(也译《大雨大雨一直下》)无疑是法国近年来最激动人心的动画作品之一,也是法国动画史上第二部独立完成的动画长片。完成该片的则是大名鼎鼎的风影动画工作室。

二十年前,在法国瓦伦斯,动画名导雅克·雷米·吉尔德成立了“风影”动画工作室。这个名为瓦伦斯的小镇恰好也是卢米埃兄弟出生的地方。二十年过去了,先后荣获了200个国际动画奖项的风影已经成为了国际动漫制作的先锋领航角色,全球无数动漫创作者和爱好者梦想的天堂。自1984年建立以来,风影动画工作室以对个性的包容和对多元化的倡导而闻名业界,逐渐成为了具有自己独特风格的创作者们坚守艺术追求的城堡。尽管将动画片的制作向亚洲转移已经成为法国动画界的一种流行方式,风影工作室却始终坚持本土制作,从最初的剧本编写到数字化处理,音效合成直至最后的发行都在法国进

行。所以,有人甚至称风影工作室是法国人在面对东方吉普利和西方迪斯尼的强势下,抵制外来文化对本土文化及动画产业入侵的阵地。

风影不断地在给世界带来惊喜,在给孩子们创造一个充满梦幻、喜悦和爱的世界的同时,也常常引发成人观众的思考。1985年的《幸福马戏团》堪称风影的成名作,摘取了法国凯撒奖的最佳动画大奖。1994年的《和尚与飞鱼》一经上演更是引来好评如潮,一举荣获了包括法国凯撒奖最佳动画大奖在内的13个国际奖项。在这些片子中,丰富的色彩、法国式的无边幻想和浪漫、精致的细节无时无刻不在打动观者的心灵。2003年发行的新作《青蛙的预言》延续了“风影”一贯的艺术创作风格,以极富情感的手绘方式,通过涂鸦般朴实而明亮的笔触和干净的色彩,让观众深深地感受到创作者的梦想和无限温情。这部新版的诺亚方舟的故事在法国公映的前3个月就吸引了80万观众涌入电影院。

当《青蛙的预言》以朴实的道理告诉孩子们只要坚持勇敢和善良,洪水中的方舟一定不会沉没的同时,风影工作室也在告诉每一个执着的动画创作者,不灭的信念和执着的情感会让每个人都找到自己小小的艺术方舟。

1、小悲剧	1999	风影动画工作室
2、山顶医院	1999	风影动画工作室
3、房屋	2003	风影动画工作室
4、青蛙的预言	2003	风影动画工作室

弗雷德里克·巴克 FREDERIC BACK

人们传说他是握着一支画笔出生的,所以干脆叫他“画笔传教士”,这个传奇人物就是弗雷德里克·巴克。弗雷德里克·巴克于1924年出生于德国,一战期间和家人一起移居到了加拿大。

弗雷德里克·巴克是传统式的漫画家,他可以花费整整一个月的时间和心血来创作一个场景。更为重要的是,他的画,他的创作都是为了捍卫心中对艺术的执着信念和理想。

弗雷德里克·巴克对于集体记忆的珍视和对自然环境深切的爱让他的作品能深深地打动观众的心。在巴克看来,电影是促进生态保护的绝佳办法。他竭尽所能地要通过自己影片的成功来激发艺术家和制片人的灵感和热情,希望他们能创作更多的关注人与自然关系的影片。巴克也是一个狂热的动物爱好者,这种炽热的感情构成了他创作热情的重要部分。

然而,巴克对自然界的植物和动物怀有的真诚情感绝非是他成为拥有崇高地位的动画大师的唯一原因。弗雷德里克·巴克在绘画方面的天赋与那些伟大的画家相比也毫不逊色。弗雷德里克·巴克的艺术世界中没有过于夸张的视觉冲击,看不到那种突出的暴动式动画,也看不到色彩缤纷的迪士尼元素,他的味道是清淡的,而这清淡中却蕴涵着让观众感动的神奇力量。巴克纯真简约的素描式画风让他的作品在今天充满了3D视觉特效和影音效果的现代动画里面,依然保持着独特的魅力。

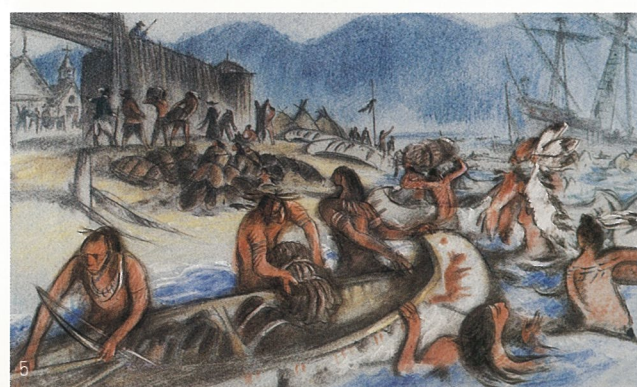
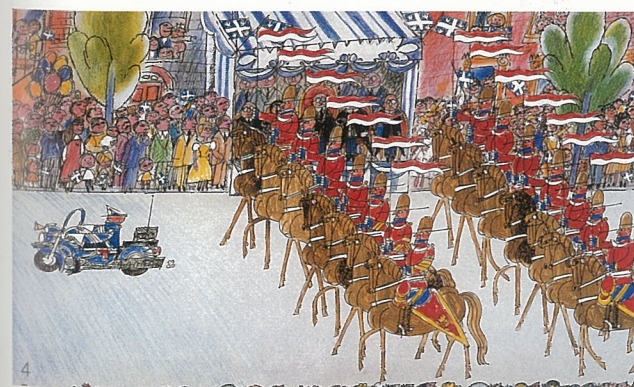
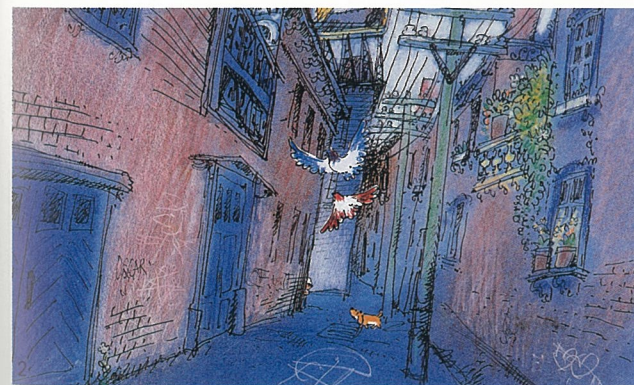
弗雷德里克·巴克的作品曾四次入围奥斯卡最佳动画短片,其中《Crac》和《种树的男人》曾先后两次问鼎奥斯卡。

《Crac》颇具讽刺意味,讲述了一张摇椅变身成为现代艺术博物馆中的重要藏品的故事。《种树的男人》使美妙影像与一个感人至深的真人故事得到完美结合,也是弗雷德里克·巴克蕴藏在胸中的对自然的狂热情感的一次淋漓尽致的宣泄。该片改编自法国作家让·吉奥诺的同名短篇小说,小说又是根据真人真事撰写的,记录了两次大战之间一位普通法国牧羊人在茫茫沙漠中,经历了长达三十年的漫长岁月,凭借一己之力固执地种下了大片森林,变荒原为乐土的传奇故事。另一部大家熟知的片子《大河》也获得了奥斯卡提名。

现在,年届70多的弗雷德里克·巴克几乎已经右眼失明,所以《大河》也很可能是他奉献给大家的最后一部作品,这未免让人感觉有些酸楚。不过,观众在弗雷德里克·巴克的动画世界中感受到的爱和温情却是长久而真实的。

1、什么也不是	1978	弗雷德里克·巴克
2/4、Taratata la Parade	1977	弗雷德里克·巴克
3/5、大河	1993	弗雷德里克·巴克
4、大河	1993	弗雷德里克·巴克

1. Ecotazoo 1996
吉儿·阿卡贝兹
2. 沼泽战役 1991
吉儿·阿卡贝兹
3. 罗拉快跑 开头片段
1999 吉儿·阿卡贝兹

吉儿·阿卡贝兹 GIL ALKABETZ

一个人要用他的独木舟载一匹狼、一只羊和一棵花菜过河，而独木舟每次只能搭载一样东西，那么怎么做才能让羊不被狼吃掉，花菜不被羊吃掉而顺利地把三个东西都运过河呢？著名德国导演吉儿·阿卡贝兹在他只有短短7分钟的代表作《动物过河》里，用匪夷所思的视觉语言演绎了这趟奇特之旅。

出生在以色列的吉儿·阿卡贝兹毕业于耶路撒冷的艺术与设计学院，之后在德国的斯图加继续深造，毕业后在德国成为了独立制片和导演。

相信大家不会忘记电影《罗拉快跑》一片中为影片增添异彩的动画特效，那就是吉儿·阿卡贝兹精心设计制作的。而吉儿·阿卡贝兹的短片也在充分展现着他丰富的想象力，具有实验性的叙事方式和缤纷多姿的视觉手段。除了一举囊括了多项国际动画奖项的《动物过河》之外，《牵绊》和《沼泽战役》也是吉儿·阿卡贝兹不容错过的作品。《牵绊》用平淡而冷静的语调描述了一个中年男人的生活。情景一再地被设计为某天早上，逐步探究这个男人没有准时去上班的原因，进而牵引出他的童年记忆、他的飞翔梦想。

作为一个在德国生活和工作的以色列人，吉儿·阿卡贝兹对于种族歧视、宗教歧视和战争有自己独特的视野和见解，而这些观点在他的作品中不遗余力地阐释出来。他创作的《沼泽战役》一片就凭借令人惊叹的想象力和表现力描述了一场荒谬的战争，从而表达了他对战争的厌恶。影片中，对阵的两军分别悬挂在红色和蓝色的气球上，气球在空中飘浮，士兵在空中持长剪刀疯狂地相互砍杀，一旦系在气球上的悬丝被剪断，士兵就会掉到沼泽中溺毙。这场想象中的战役充满了冲突与震撼，其结局也让人无限唏嘘。

吉儿·阿卡贝兹近期的作品表现出对多元化的探索。2002年，他的动画工作室创作了实验性的影片《中国之旅》，该片的创意构思和表现手法极端而充满探索性，仅仅通过单幅照片

的局部剪接来表现人的欲望和逃避的心理，也隐喻了人想要出走而摆脱生存现状的意愿是多么徒然。而儿童短片《修剪时间》则描绘了一棵树在一年中的艰辛生活。

精彩卓越的电影剧本，展现着创造性的电影语言，朴实率真的绘画，这一切让吉儿·阿卡贝兹的名字当之无愧地出现在当代最重要的德国动画家的名册。

凯斯凯梅特公司 KECSKEMET FILM

家庭一般的温馨氛围，成员们之间友好密切的关系和严密的组织无疑都是建立于1971年的凯斯凯梅特公司多年来在匈牙利的动画业保持领袖地位不变的重要法宝。

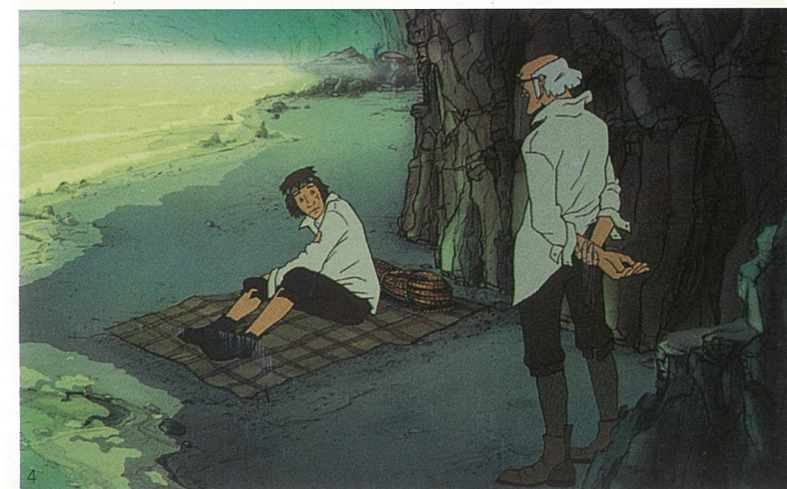
凯斯凯梅特公司历年来的作品几乎囊括了所有的动画片类型，从艺术短片、电影长片、电视系列节目到商业广告和教育片，无所不包。其中最负盛名的系列片《水——蜘蛛》和《奇迹——蜘蛛》是探索海洋世界的科教片，该片仅在匈牙利国内就吸引了超过100万观众。该公司的另两部力作《利奥与佛瑞德》与《匈牙利民间故事》也获得了极高的电视收视率。

在凯斯凯梅特公司的作品创作中，动画家们往往会挑选既满足成年观众的口味又能吸引儿童趣味的主题，同时竭力将层出不穷的新技术充分应用在影片中。匈牙利历史故事和传说就是凯斯凯梅特公司影片最钟爱和运用最成功的主题，此外，该公司拍摄的具有政治讽刺意味的影片也通常能赢得观众的认可。包括玛利亚·霍瓦特、拉约什·纳吉、彼得·索博斯洛伊和阿帕德·克米拉什等人在内的凯斯凯梅特导演们迄今为止已完成了250多部影片的创制，这一大批影片伴随了无数匈牙利儿童的成长，赢得了众多观众的喜爱，为凯斯凯梅特公司在匈牙利的动画界赢得了广泛的声誉和不可替代的地位。凯斯凯梅特公司也与其他国家的动画公司和工作室多次进行合作，其中与让·弗朗西斯·拉吉奥尼共同完成的影片《猴子的故事》就是观众非常熟悉和喜爱的一部作品。

为了不断促进动画艺术的发展，凯斯凯梅特公司每年都会赞助举办一个动画电影节，还创办了匈牙利国内第一所动画学校。不难想象，如果没有凯斯凯梅特公司，匈牙利的动画界一定会沉寂许多。

1995年，凯斯凯梅特公司进行了所有权改革，成功地实现了私有化，现在该公司有20名雇员，同时有150到200名艺术家一直与凯斯凯梅特公司保持合作，不断地给匈牙利乃至世界各地的动画爱好者带来动画美食。

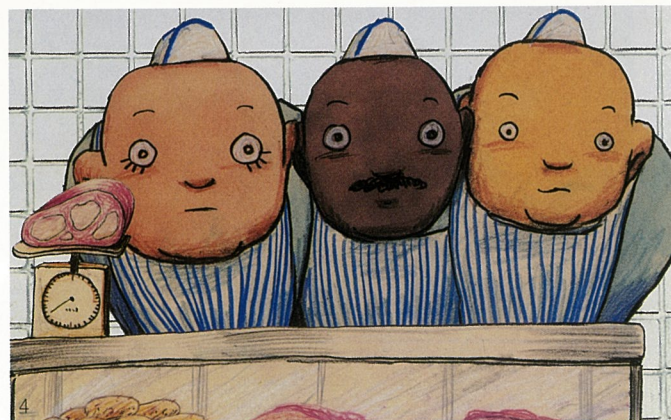
1. 天使入睡 2002 二维动画 凯斯凯梅特公司
2. 獾的赠礼 2002 二维动画 凯斯凯梅特公司
3-4. 地心之旅 2000 二维动画 凯斯凯梅特公司

山村浩二 KOJI YAMAMURA

山村浩二于1964年生于爱知县名古屋市。据说，还是中学生的時候，他就开始使用8毫米的照相机制作动画，第一部动画片完成的时候年仅十三岁。近三十年过去了，山村浩二如今已经是中年男子，可对动画的那种本能的喜爱和狂热的激情却丝毫没有减弱。

山村浩二是深邃而敏感的，在一些看似平淡的时刻，从一些平凡琐事中，他总是能洞察生命的真谛，这样的感悟往往就会在他的作品中自然流露。山村浩二的重要作品包括《头山》、《卡洛和皮约布福特》、《帕库西》、《巴别塔之书》等，曾在世界30多个国家上映，先后荣获过芝加哥国际儿童动画电影节、渥太华国际动画电影节、广岛国际动画节等多项大奖。

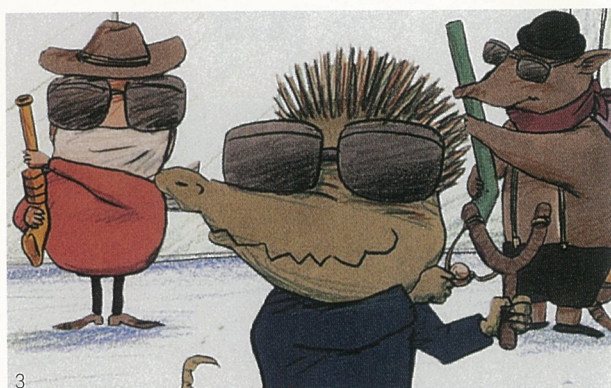
在这些作品中，最能体现他的艺术天分和对动画的执着情感的又首推《头山》。

《头山》获得了奥斯卡最佳动画短片的提名，更荣获法国安锡动画影展的首奖，把山村浩二的动画事业推至高峰。该故事取材于日本的一个古老传说。一个男子吞下了樱桃籽，结果头顶上长出了一棵樱花树。不久头顶的树上开满了樱花，引得赏花客纷至沓来。恼怒万分的男子拔去了樱花树。但是，拔去了树的树坑却又变成了池塘，于是人们又三五成群地来这里泛舟垂钓。男子再也无法忍受了，便跳进了头顶上的池塘里。

《头山》是一部十分钟的短片，从它的构思到最终完成却足足花费了6年的时间。为了这部十分钟的作品，山村浩二亲自手绘了一万多张画，并进行了配唱和三弦琴配乐处理。因为每张画都是手工画的缘故，影象中有一种独特的温暖细腻的感觉，而这样的感觉正是近年来已成主流电脑绘制动画片中所欠缺的。

今天，四十出头的山村浩二凭借对动画技术的娴熟掌握和自由运用已经成为了日本动画界的大腕人物，担任了国际动画影视协会日本分会理事、日本动画协会理事等。山村热衷于

1-2、头山 2002 山村浩二
3-5、你的选择 1999 传统动画 山村浩二

简练的短篇作品，特别强调作品的画感。在他的眼里，动画艺术应该在材料和技术上不拘一格，可以用木偶人、粘土或者是剪纸等素材手法制作动画，通过材料的多样化和自由化来实现艺术家的无限创意和热情。

小浮云动画工作室 LITTLE FLUFFY CLOUDS

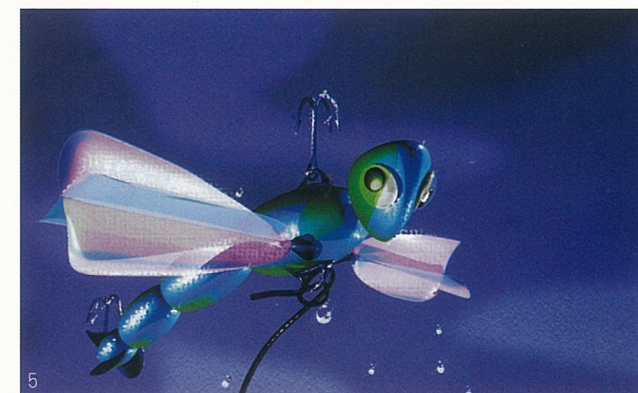
“小浮云”动画工作室的名字缘于英国乐队 The Urb 的一首热门金曲。1996年，志趣相投的贝奇·德·弗里斯和杰瑞·凡·德·贝克共同建立了“小浮云”动画工作室。多年来，他们总是爱将自己的工作室称为“动画精品店”。他们认为这样的称谓能清楚准确地描述其不大的规模、精益求精的态度和特立独行的风格。近十年的时间，两名创建人精湛的专业技术知识和超乎一般的艺术敏感性已使得“小浮云”动画工作室在动画界闻名遐迩。

来自英国的贝奇·德·弗里斯是一位出众的作家，充满激情的诗人和才华横溢的多媒体艺术家。她曾广泛涉足CD、网络、空间展示、短片和游戏等众多领域。此外，她还是一名成

功的布景师、服装设计师和艺术导演。而她的同伴杰瑞·凡·德·贝克则醉心于数码艺术，擅长动画短片的剧本写作。1992年的《油泵》和1994年的《爵士乐》都是其具有代表性的作品。不论是在一系列的商业片中还是在个人创作中，贝奇·德·弗里斯和杰瑞·凡·德·贝克的艺术才华都表现得淋漓尽致。他们在创作过程中始终坚守一条信念，即将传统的卡通画绘制方法与日新月异的计算机多媒体技术相结合，同时注入对艺术的执着和激情，唯有这样才能真实地捕捉到美并顺利地实现动画家和观众间的交流和对话。

贝奇·德·弗里斯和杰瑞·凡·德·贝克合力为可口可乐、百威、麦当劳等知名品牌创作的商业短片屡屡获奖。他们让平面的形象动起来，赋予它们生命力，从而诞生了让人印象深刻的广告作品。他们用动画的手段成功地对AMC有限电视台的节目进行包装，赢得了广泛的认可。

在短片创作的过程中，他们不断追求艺术的完美，乐于挑战自己的能力。他们尝试用数码的手段再现他们的影片中实现过的水和光的影象。电影中的这种具有诗意的形式对于任何动画艺术家来说都是对专业能力的巨大挑战，但对于“小浮云”动画工作室的两位艺术先锋而言却只会激发他们更大的创作欲望和热情。

1-5、Au Petite Mort 2003 二维 & 三维电脑制图 小浮云动画工作室